Ю. Н. Горина

МАСТЕР–КЛАСС АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

Программа и методические рекомендации
(по заказу АКОО «Клуб краеведения»)

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Юлия Николаевна Горина – профессиональный музыкант, преподаватель кафедры теории, истории музыки и фортепиано, любитель авторской песни, член Барнаульского городского КСП. Ею создана методичка, прежде всего с той целью, чтобы родители, отдающие в её руки ещё не окрепшие души своих детей, могли наглядно убедиться, что принцип «не навреди», будет соблюдён неукоснительно.

Появление данной методики значительно расширяет потенциальные возможности творчески думающих педагогов в формировании «образовательного пространства», используя этот материал для содержательного наполнения внеклассной работы с учащимися.

- Юлия Горина
  -
  - Предистория создания методики Ю. Н. Гориной «Мастер-класс авторской песни»
  - Роль авторской песни в повседневной жизни
  - Пояснительная записка
  - Методические указания
  - Содержание курса
  - Список литературы

Юлия Горина
Мастер-класс авторской песни. Программа и методические рекомендации

Посвящается памяти автора –
Юлии Николаевне Гориной

Алтайский государственный институт искусств и культуры
Лаборатория музыкального образования и творчества
Кафедра теории, истории музыки и фортепиано

(Составлено по заказу АКОО «Клуб краеведения»)

Предистория создания методики Ю. Н. Гориной «Мастер-класс авторской песни»

Новая детская забава
современной России:
– спрыгнуть с крыши
многоэтажного дома
без парашюта …

Россия, Усть-Илимск,
26.02.2017 г.

18 февраля 2017 года, в Концертном зале филармонии города Барнаула состоялся очередной концерт КСП (клуб самодеятельной песни) Барнаула, посвящённый памяти Ю. Н. Гориной, ещё раз напомнив нам о хорошем человеке, очень рано и очень неожиданно ушедшего от нас…

Знакомство с Юлией Николаевной, как с профессиональным музыкантом, преподавателем кафедры теории, истории музыки и фортепиано, любителя авторской песни, члена Барнаульского городского КСП, состоялось в 1999 году.

Повод для знакомства с Юлией Николаевной возник как необходимость содержательного наполнения программы дополнительного образования подростков, начатого в рамках вновь созданной общественной структуры «Клуб краеведения», где авторская песня должны была органично дополнить обучение подростков навыкам подготовки и проведения краеведческих экспедиций.

Являясь тем самым приёмом НЛП в формировании позитивных личностных взаимоотношений и позитивного взгляда на мир, предусмотренным концептуальным обоснованием подходов, принципов и содержательного наполнения, реализуемого в рамках проекта дополнительного образования «Лидер», крайне необходимого в работе с подростками: ну кто ещё, в те очень непростые годы, мог «сеять мудрое, доброе, вечное…», как не авторская песня и её носители, традиционно воспринимавшиеся в обществе как «люди не от мира сего» – «властители чувств и дум …».

Соответственно, чтобы занятия с подростками получили легитимность, руководством клуба Юлии Николаевне было сделано предложение, составить методичку. Прежде всего с той

целью, чтобы родители, отдающие в её руки ещё не окрепшие души своих детей, могли наглядно убедиться, что принцип «не навреди», будет соблюдён неукоснительно.

Так возникла программа дополнительного образования «Мастер-класс авторской песни» Юлии Николаевны Гориной, где в полной мере были отражены профессионализм автора и глубокие познания мира бардовской песни.

А. А. Чернаков, АКОО «Клуб краеведения»,
город Барнаул, 28.02.2017 г.

Роль авторской песни в повседневной жизни (вместо предисловия)

У известного американского психолога Эрика Бёрна есть формулировка, которая иллюстрирует влияние авторской песни на наше восприятие окружающего мира: *«Поведенческие изменения обычно сопровождаются эмоциональными. У каждого человека некий набор поведенческих схем соотносится с определёнными состояниями его сознания. А с другими психическим состоянием часто несовместимым с первым, бывает, связан уже другой набор схем…»*. И далее: *«По-видимому, каждый человек располагает определённым, чаще всего ограниченным репертуаром состояний своего Я, которые суть не роли, а психологическая реальность…»*.

Исходя из приведённого понимания формирования моделей нашего поведения, мы имеем возможность осознанно *«подбирать»* такие приёмы и методы, позволяющие создавать ситуации, которые вводят наше сознание в состояние, исключающее возможность проявления в наших поступках действий, не «удобных» для окружающих. И одним из методов создания таких ситуаций, несомненно, является введение нас в мир авторской песни, наполненный одухотворёнными *мыслеобразами*, примерами благородных поступков и чистых взаимоотношений, формирующими у них одухотворённый внутренний мир – *«определённое состояние сознания…»,* непосредственно влияя тем самым на характер «поведения».

Данный механизм воздействия известен в науке как *метод нейролигвистического программирования* (НЛП). Вызывает лишь сожаление то, что данный метод ещё не получил широкого распространения в работе по профилактике детской преступности и наркомании. Тем более, что культура авторской песни в России имеет глубокие корни и традиции *«проговаривания вслух»* словесных формул чистых и благородных взаимоотношений, примеров нравственности и мужества, возвышенных чувств – имеющих непосредственное влияние на формирование *«поведенческих схем»,* которое является следствием воздействия содержательной основы текстов авторских песен, их смысловой нагрузки. Дети и подростки на примерах поступков героев авторских песен получают возможность усваивать нормы *нравственности – осознанного чувства собственного достоинства* и, реализуя принцип *«делать жизнь с кого?»,* подсознательно

подготавливают себя к таким же благородным поступкам и чистым взаимоотношениям в последующей жизни. Содержание авторских песен автоматически закладывает в их сознание предрасположенность к этому.

Психологическое воздействие смыслового содержания текстов и мелодий авторских песен усиливается неформальной формой подачи, личным обаянием исполнителей, обладающих, как правило, привлекательными качествами личности, на которых автоматически распространяется авторитет и обаяние известных авторов. Достаточно привести в качестве примера таких известных людей как В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Суханов, А. Дольский, Ю. Визбор, О. Митяев и д.р., заслуженно пользующихся всенародной любовью.

Создание методики «Мастер-класс авторской песни», известной в Алтайском крае педагогом, большим знатоком и поклонницей авторской песни Юлией Николаевной Гориной, является, безусловно, заметным событием в культурной жизни города.

Появление данной методики значительно расширяет потенциальные возможности творчески думающих педагогов в формировании «образовательного пространства», используя этот материал для содержательного наполнения внеклассной работы с учащимися.

Чернаков А. А.

Пояснительная записка

Бардовская, или, как ее еще называют, авторская песня – сложное, многогранное явление, имеющее свою историю развития. Авторской песне присуще особое качество: отличающая ее зачастую внешняя простота и доступность сочетается с удивительной искренностью. Причин тому несколько. Одна из них – хорошие стихи. Авторская песня бытует, в основном, в среде городской интеллигенции, которая предъявляет высокие требования к отбору стихотворного материала. Вторая – это музыка, опирающаяся на многовековую культуру русской вокальной лирики, с присущими ей теплыми, задушевными интонациями, вниманием к озвучиваемому слову.

Огромную роль в жанровой стилистике авторской песни играет и ее опора на аккомпанирующий инструмент – гитару, инструмент с богатыми выразительными возможностями и, в то же время, компактный и мобильный. Кроме того, научиться играть на ней неизмеримо легче, чем, например, на фортепиано.

Одна из важнейших особенностей, связанных с авторской песней – это ее среда бытования. Помимо того, что этот жанр любим самой разной аудиторией, существует особый слой людей, сделавших авторскую песню средством общения, образом жизни. С этим связан феномен КБП – клубов бардовской или, как их теперь называют – КСП – самодеятельной песни.

Концерты, фестивали авторской песни являются местами, где происходит обмен информацией, знакомство с новыми песнями и новыми друзьями. Но главное, что притягивает людей на фестивали, песенные форумы – это атмосфера музицирования, живого исполнительства. Это – та живительная среда, которая заставляет с оптимизмом смотреть на будущее авторской песни. Авторы и исполнители поют друг другу новые и старые песни, создаются ансамбли, различные инструментальные составы, объединяющие порой на один концерт людей из разных городов. Культура музицирования, общения с помощью искусства, несет огромный заряд, радость творческого общения.

Особенно важно, что среда бытования авторской песни по многим причинам связана со здоровым образом жизни. Авторская песня зародилась в тесной связи с туризмом и до сих пор большинство слетов и фестивалей проводится в полевых условиях. В КСП существуют гласные и негласные, но очень строгие нравственные законы. Не случайно КСП остаются одной из немногих «экологических ниш», куда до сих пор не проникли наркотики. Все это имеет огромный потенциал в деле воспитания

подрастающего поколения. Вовлечение молодежи в ряды любителей авторской песни – важное дело, тем более что попавшие в эту среду остаются в ней, как правило, на всю жизнь.

Цель данного спецкурса – ввести слушателей в мир авторской песни. В связи с этим, в нем ставятся задачи, прежде всего, познакомить с наиболее значительными явлениями и именами из истории авторской песни, дать представление об особенностях жанра, как поэтических, так и музыкальных. Кроме того, спецкурс предполагает обучение навыкам аккомпанирования на шестиструнной гитаре, то есть знакомство с аппликатурой наиболее часто используемых аккордов, а также с аккордовыми оборотами. Слушателя необходимо также научить подбору аккомпанемента на слух и умению пользоваться песенными сборниками. В задачи курса входит, кроме того, изучение простейших приемов аранжировки гитарного аккомпанемента, использование усложненных аккордов и распространенных мелодических оборотов.

Данная программа рассчитана на самый широкий круг слушателей, как имеющих музыкальное образование, так и не имеющих его. Спецкурс предполагает двухчасовые групповые занятия, ориентировочно раз в неделю, в течение шести месяцев. Каждое занятие делится на теоретический и практический блоки. Теоретический блок посвящен изучению самых ярких имен и явлений из истории развития авторской песни. Практический включает разучивание песен изучаемых авторов и обучение аккомпанементу на шестиструнной гитаре. Кроме того, в курс введены основные знания из теории музыки, необходимые для овладения игрой на гитаре как по нотам, так и по буквенно-цифровой записи. По окончании прохождения курса оптимальной формой контроля является концерт, организованный и проведенный силами обучающихся.

Методические указания

Методические задачи, стоящие перед руководителем – преподавателем данного спецкурса, связаны, прежде всего, с его особой, комплексной структурой.

Каждое занятие обязательно включает знакомство с творчеством какого-либо известного автора самодеятельной песни. Такое знакомство не ставит задачу глубокого музыковедческого или филологического исследования и анализа. Прежде всего, имя и творчество автора должно быть интересно слушателям и запомниться ими. Для этого необходимо отбирать яркий, наиболее популярный, выдержавший проверку временем, песенный материал, сопровождая его рассказом об авторе, включающем биографические факты и общий обзор жанровых направлений и тематики его творчества.

Прослушивая песни, необходимо останавливаться и обращать внимание слушателей на особенности стиля автора, отмечать наиболее удачные строки его стихов или часто встречающиеся музыкальные приемы. Очень полезно вычленять в аккомпанементе и проигрывать отдельно типичные для автора аккордовые обороты. Кроме того, большое значение для начинающих авторов имеют начальные навыки анализа формы песен, а также особое внимание к особенностям трактовки поэтического текста, особенно при сравнении песен разных авторов, написанных на одни стихи.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, что песни какого-либо автора должны обязательно слушаться в авторском исполнении. Самодеятельная песня – синкретическое искусство, и музыкальный образ, создаваемый автором, часто неразрывно связан с его неповторимой исполнительской интонацией. Однако это правило ни в коем случае не должно пониматься догматически. Слушание звукозаписи значительно проигрывает по силе воздействия живому исполнению и некоторые песни, по возможности, должны быть спеты самим преподавателем. Кроме того, существуют записи различных ансамблей, а также отдельных исполнителей, известных в среде самодеятельной песни. При их прослушивании безусловную ценность имеет анализ исполнительской трактовки, особенно если есть возможность сравнения различных исполнений одной песни.

Знакомство с автором должно сопровождаться разучиванием какой-либо из его песен. Одной из наиболее приятных и полезных форм деятельности в самодеятельной песне является хоровое пение. Для такого исполнения необязательно владение гитарой и

хорошие музыкальные способности. Существует богатый пласт песен, часто поющихся в КСП именно хором. Разумеется, такой способ исполнения возможен далеко не для всех песен и не для всех авторов. Например, творчество В. Высоцкого или А. Галича настолько связано с их авторской манерой исполнения, что хоровое пение подавляющего большинства их песен просто невозможно, поскольку исказило бы их художественный образ. В таких случаях лучше предложить разучить какую-либо другую песню либо уже знакомого автора, либо, что даже лучше, автора, не ставшего предметом отдельного рассмотрения. Разучивание песни не должно ограничиваться одним занятием, поскольку в таком случае песни будут безусловно забываться. Их необходимо повторять в течение нескольких занятий, вспоминая и спустя некоторое время.

Раздел занятий, посвященный обучению навыкам аккомпанирования на шестиструнной гитаре, заслуживает отдельного рассмотрения. Гитара является инструментом с богатыми выразительными возможностями и, безусловно, овладеть этим инструментом в полной мере можно только при условии специальных профессиональных занятий. Однако, практика показывает, что начальные навыки аккомпанемента доступны практически всем желающим, даже без знания нотной грамоты.

В задачи преподавателя входит не просто показ аппликатуры аккордов и наиболее распространенных гармонических оборотов и приемов игры, чем обычно ограничиваются люди, обучающиеся самостоятельно. Главное, на что необходимо обращать внимание – это качество игры. Помимо постоянной коррекции постановки рук и пальцев, особенно на начальном этапе обучения, важно с самого начала следить и добиваться качества звука. Дозвученность всех звуков аккорда, дифференцированный подход к фактуре аккомпанемента, взятие правильного баса в аккорде, связность мелодической линии – без этого невозможно хорошее исполнение.

В отличие от профессионального обучения игре на гитаре, начинающегося с неизбежных технических упражнений, в данном курсе очень важно уже на первом уроке дать возможность попробовать сыграть аккомпанемент к песне. Первое знакомство с гитарой начинается, конечно, с ее строения, с посадки и постановки рук. Но уже на этом занятии слушатели знакомятся со схематическим обозначением аппликатуры и делают первые попытки играть аккорды. Вначале это делается просто проведением большого пальца правой руки по струнам. Для первого урока подойдет песня с тремя – четырьмя аккордами

сопровождения.

Важно отметить существенную деталь. Посадка исполнителя отличается от классической традиционной позы гитариста тем, что инструмент опирается не на левую ногу, стоящую на подставке, а на правую. Несмотря на то, что это безусловно менее удобно и влияет на осанку и положение рук, такая посадка в действительности применяется повсеместно и зависит, видимо, от причин практического характера. Исполнителю авторской песни приходится играть в любых, часто в полевых условиях, а на сцене вообще стоя, поскольку это удобнее для пения.

Следующим этапом в овладении гитарой станет изучение фактуры «бас – аккорд». Здесь от учащихся потребуется уже играть всеми пальцами правой руки. Игра арпеджио начинается после ряда необходимых упражнений. Постепенно расширяется выбор используемых аккордов. Очень важно вначале отбирать песни без аккордов, играемых приемом «барре». Игра «барре» требует определенной силы левой руки, которая приходит постепенно. Аккуратное введение этого приема позволит избежать плохого качества звука и возможного разочарования.

Необходимо особенно остановиться на психологическом аспекте обучения. Атмосфера успеха должна сопровождать каждое занятие. Важно помнить, что слушатели хотят, прежде всего, получать удовольствие от музицирования, гордиться своими успехами.

Аккуратно исправляя неизбежные ошибки, корректируя неверные шаги, преподаватель должен все время обращать внимание на положительные сдвиги в игре, внушать ученикам веру в свои силы. Только при этом условии возможна упорная работа, без которой нельзя научиться ничему. Учащиеся смогут пройти этот путь только с удовольствием и энтузиазмом.

По этим же причинам следует обязательно учитывать желания учащихся при изучении новых песен. Даже если какое-либо произведение пока не по силам начинающему исполнителю, но он хочет научиться играть именно его, лучше дать ему такую возможность, чем настаивать на более простом, но неинтересном ученику аккомпанементе. Материалом для обучения могут и должны становиться и песни, поющиеся хором, а также песни, прослушанные в первой части занятия. Преподаватель должен быть готов предоставить слушателю возможность ознакомиться с нотным текстом понравившейся песни или хотя бы с буквенно-цифровой записью аккордов аккомпанемента.

При обучении игре на гитаре обязателен и неизбежен индивидуальный подход. Практика показывает, что подготовленность слушателей оказывается самой различной.

Часть группы уже немного владеет инструментом, кто-то имеет хотя бы начальное музыкальное образование, различны и творческие способности. Поэтому невозможно, да и ненужно обучать всю группу на одном песенном материале, синхронно повышая уровень его сложности. Преподаватель должен располагать достаточно богатым песенным арсеналом, чтобы гибко реагировать на потребности каждого конкретного случая.

Спецкурс предполагает также блок теоретических знаний, необходимых грамотному исполнителю. Знания эти ни в коем случае не должны становиться самоцелью, они служат лишь практическим целям. В идеале после прохождения курса слушатель должен уметь разобрать незнакомую песню по нотной записи, типичной для песенных сборников – мелодия с буквенно-цифровым аккомпанементом. Кроме того, при необходимости он сможет разнообразить и усложнить простую аккордику, не нарушая ее функциональной логики.

Что касается подбора аккомпанемента на слух, то здесь существует своеобразный феномен. Благодаря более или менее стабильной аппликатуре, и, как следствие, стабильному расположению и мелодическому положению используемых аккордов, а также постоянной практике, любители авторской песни обычно достаточно легко овладевают навыком слухового анализа. В отличие от учащихся профессиональных учебных заведений, где развитие гармонического слуха часто затруднено и отстает, исполнители авторской песни обычно легко справляются с задачей «снятия» аккомпанемента, даже достаточно сложного, со звукозаписи.

Знание нотной грамоты может явиться предметом отдельного обсуждения. Не секрет, что на практике огромное большинство авторов и исполнителей самодеятельной песни либо не знают нот, либо не пользуются своими знаниями, обходясь лишь обозначениями аккордов. Однако при этом они очень обедняют свой репертуар, вынужденно используя только знакомые на слух песни и не в состоянии разучить новые по песенным сборникам. В данном спецкурсе нотная грамота, как и другие музыкальнотеоретические сведения, предлагаются слушателям как средство их дальнейшего саморазвития. Не следует настаивать на обязательном их немедленном использовании в практике, поскольку это может оттолкнуть учащихся, показаться им чрезмерно сложным. В то же время, чрезвычайно важно постоянно убеждаться в том, что новые знания поняты и усвоены слушателями, используя несложные упражнения и обязательно проводя параллель между теоретическими понятиями и исполняемыми произведениями.

В данной программе существует ряд музыкально-теоретических тем, изложенных языком, понятным скорее преподавателю, чем учащимся. Это темы, касающиеся гармонической функциональности и способов усложнения и разнообразия аккордовых последовательностей. В этих темах преподаватель также должен все время помнить о практической направленности курса и ни в коем случае не переусложнять свои объяснения ненужной терминологией. В то же время, использование понятий «тоника», «доминанта», «субдоминанта», «функциональная группа» значительно облегчает объяснение логики использования аккордов в тех или иных условиях. Однако не стоит при этом останавливаться на раскрытии сущности альтерированных аккордов и тем более аккордов мажоро-минорного родства, ограничиваясь лишь их перечислением и наиболее распространенными оборотами с их участием. Более того, нет необходимости вводить понятия двойной доминанты, неаполитанской субдоминанты и т. п., следует лишь объяснить расположение этих аккордов относительно тоники.

Каждая тема данной программы сопровождается перечнем песен, предлагаемых для изучения. Произведения, отмеченные звездочкой, допускают хоровую форму исполнения. Список использованной литературы не претендует на исчерпывающую полноту и включает сборники, снабженные статьями по теории и истории авторской песни либо информацией о биографиях авторов.

Тематический план

№	Наименование темы	часов
1.	Истоки авторской песни	2
2.	50-е - 60-е годы. Ю. Визбор.	2
3.	Б. Окуджава.	2
4.	А. Городницкий.	2
5.	А. Якушева. Н. Матвеева.	2
6.	А. Дольский.	2
7.	Ю. Ким.	2
8.	В. Высоцкий.	2
9.	А. Галич.	2
10.	В. Берковский.	2
11.	С. Никитин.	2
12.	Ю. Кукин, В. Туриянский, А. Крупп.	2
13.	Е. Клячкин.	2
14.	В. Егоров.	2
15.	В. Ланцберг.	2
16.	70-е - 90-е годы. «Первый круг».	2
17.	В. Матвеева.	2
18.	А. Суханов.	2
19.	А. Розенбаум.	2
20.	Авторский дуэт Вадима и Валерия Мишук.	2
21.	Л. Сергеев.	2
22.	О. Митяев.	2
23.	А. Иващенко и Г. Васильев.	2
24.	М. Щербаков.	2
25.	Авторская песня в Сибири.	4

Всего: 52 часа

Содержание курса

Тема 1. Истоки авторской песни

Понятие авторской песни. Жанровые истоки авторской песни. Самодеятельное песенное творчество как общая тенденция музыкальной культуры. Авторская песня в 30-е – 40-е годы. Творчество М. Анчарова.

Знакомство со строением шестиструнной гитары. Посадка гитариста. Схема аппликатуры аккордов.

Произведения для слушания и разучивания: «Бригантина» (муз. Г. Лепского, ст. П. Когана), «Баксанская» (муз. Б. Терентьева, ст. А. Грязного и др.), «Барбарисовый куст» (Н. Моренц), «Глобус» (муз. М. Светлова, ст. М. Львовского и нар.), «Люди идут по свету» (муз. Р. Ченборисовой, ст. И. Сидорова), «В ритме дождя» (авт. неизв.); песни М. Анчарова: «Песня об истине», «Баллада о МАЗах», «Большая апрельская баллада», «Баллада об органисте», «Глоток воды», «Баллада о мечте», «Баллада о танке Т-34», «Баллада о парашютах», «Баллада об относительности возраста».

Тема 2. 50-е – 60-е годы. Ю. Визбор

Музыкальная культура России в период «оттепели». Авторская песня как массовое явление. Творчество Ю. Визбора. Песни-репортажи, песнимонологи, лирические песни. Работа Ю. Визбора в кино.

Нотная запись музыки. Скрипичный ключ. Строй и настройка шестиструнной гитары.

Песни Ю. Визбора: «Домбайский вальс», «Серега Санин», «Наполним музыкой сердца», «Если я заболею» (ст. Я. Смелякова), «Здравствуй, я вернулся», «Ночная дорога» (муз. С. Никитина и В. Берковского), «Подмосковная», «Сорокалетье», «Я бы новую жизнь…», «Волейбол на Сретенке», «Рассказ ветерана», «На плато Расвумчорр», «Зайка», «Рассказ женщины», «Телефон», «Ходики», «Милая моя», «Вот это – для мужчин», «Фанские горы», «Снег над лагерем валит…», «Непогода в горах», «Одинокий гитарист», «Ты у меня одна», «Когда мы вернемся» (муз. Ю. Визбора и С. Никитина), «До свиданья, дорогие» (муз. В. Берковского и С. Никитина), «Мама, я хочу домой» (муз. М. Левина), «Ботик».

Тема 3. Б. Окуджава

Песенная поэзия Б. Окуджавы. Военные, лирические, иронические песни. Музыка к кинофильмам.

Басовый ключ. Тон, полутон, знаки альтерации. Песни Б. Окуджавы: «Дежурный по апрелю», «Песенка о бумажном

солдатике», «Песенка о голубом шарике», «До свидания, мальчики», «Простите пехоте», «Из окон корочкой несет поджаристой», «Песенка о Ваньке Морозове», «Песенка о старом, больном, усталом короле», «Сентиментальный марш», «Не клонись-ка ты, головушка», «Ваше величество, женщина», «О синих маяках», «Ночной разговор», «Молитва», «Прощание с новогодней елкой», «Пожелание друзьям», «Заезжий музыкант», «Грузинская песня», «Союз друзей», «Я пишу исторический роман», «Старинная солдатская песня», «Мы за ценой не постоим», «Счастливый жребий», «Римская империя», «Музыкант», «пиратская лирическая», «Примета».

Тема 4. А. Городницкий

Поэтика А. Городницкого. Песни, посвященные Северу, ленинградские, лирические, социальные песни.

Понятие ритма и метра. Длительности.

Песни А. Городницкого: «Песня полярных летчиков», «Деревянные города», «Снег», «На материк», «Перекаты», На восток», «Палаточные города», «Пиратская», «Английская песенка», «У геркулесовых столбов», «Над Канадой», «Остров Гваделупа», «Острова в океане», «Жена французского посла», «Понта Дельгада», Чистые пруды», «Новелле Матвеевой», «Ленинградская», «Аэропорты 19 века», «Губернаторская власть», «Воздухоплавательный парк», «Гамлет», «Предательство», «Дорога», «Спасибо, что петь разрешили», «Атланты».

Тема 5. А. Якушева, Н. Матвеева

Ада Якушева, ее творчество. Основная тематика, характерные мелодические и гармонические обороты песен. Работа А. Якушевой на радиостанции «Юность».

Песенная поэзия Н. Матвеевой, ее корни, образный мир. Совместная работа с И. Киуру.

Ритм и метр. Размер 2/4. Простейшие ритмические фигуры. Песни А. Якушевой: «Речка каменная», «Да обойдут тебя лавины» (муз Ю. Визбора и А. Якушевой), «Вечер бродит», «Ты – мое дыхание», «Не уходи», «Мой друг рисует горы», «Здравствуй, песня», «Синие сугробы», «Я приглашаю вас в леса», «Метро».

Песни Н. Матвеевой: «Предсказание Эгля», «Цыганка», «Реченька», «Кораблик», «Ветер», «Шарманщик», «Караван», «Девушка из харчевни», «Роща заалела» (ст. И. Киуру), «Песня погонщика мула», «Песня про котел», «Окраина», «Водосточные трубы», «Кружатся листья».

Тема 6. А. Дольский

Творчество А. Дольского. Лирические, шуточные, сатирические песни. Исполнительский стиль А. Дольского.

Понятие музыкального интервала. Простые интервалы. Количественная и качественная величина. Размер 2/4. Пунктирный ритм.

Песни А. Дольского: «Тыловое детство», «Государство синих глаз», «Удивительный вальс», «Встреча», «Солдатская средневековая», «Исполнение желаний», «Пока живешь», «От прощанья до прощанья», «По дорогам моей земли», «Мир сверху», «Ох, Сережа», «Говорите, я молчу», «Март», «Баллада о моем времени», «Прощай, XX век», «Баллада о без вести пропавшем», «Песенка пессимиста», «Деньги, деньги, вещи, вещи».

Тема 7. Ю. Ким

Жизнь и творчество Ю. Кима. Тематика и стилистика его песен. Литературное творчество. Песни Г. Гладкова и В. Дашкевича на стихи Ю. Кима.

Энгармонизм интервалов. Обращение интервалов. Размер 3/4. Простейшие ритмические фигуры.

Песни Ю. Кима: «19 октября», «Гусар», «Штатский марш», «Давайте простимся» (муз. Г. Гладкова), «Эмиль и Эмилия» (муз. Г. Гладкова), «Рыба-кит», «Клоун», «Петрушка», «На сейнере», «Не грусти», «Фантастика-романтика», «Черное море», «Лейб-гусары», «Вестерн», «Остап Бендер», «Барон Жермон», «Губы окаянные», «На рассвете», «Друзьям», «Куда ты скачешь, мальчик?» (муз. В. Дашкевича), «Дорожная».

Тема 8. В. Высоцкий

В. Высоцкий как явление отечественной культуры. Многогранная личность В. Высоцкого. Баллады, шуточные, военные песни.

Паузы, их длительности и написание. Понятие затакта. Пунктирный ритм.

Песни В. Высоцкого: «Песня о друге», «Тот, кто раньше с нею был», «Большой каретный», «Братские могилы», «Песня о нейтральной полосе», «Здесь вам не равнина», «Прощание с горами», «Парус», «Песня-сказка о нечисти», «Спасите наши души», «Ой, где был я вчера», «Банька по белому», «Баллада о детстве», «Баллада о борьбе», «Баллада о любви», «Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное-невероятное», «Охота на волков», «Я несла свою беду».

Тема 9. А. Галич

Социально-политическая тематика в авторской песне. Жизнь

и творчество А. Галича. Фестиваль 1968 года в Новосибирске. Трагическая сатира А. Галича.

Понятие трезвучия. Мажорные и минорные трезвучия, их строение и обозначение. Аппликатура наиболее распространенных трезвучий.

Песни А. Галича: «Облака», «Мы не хуже Горация», «Старательский вальсок», «Слава героям» (совм. с Г. Шпаликовым), «Ошибка», «Левый марш», «Поезд», «Уходят друзья», «Про Леночку и эфиопского принца», «Тонечка», «Красный треугольник», «Баллада о прибавочной стоимости», «Все не вовремя», «Королева материка», «О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира», «Памяти Б. Л. Пастернака», «На сопках Манчжурии», «Когда я вернусь».

Тема 10. В. Берковский

Песни В. Берковского на стихи различных поэтов. Особенности музыкального языка и наиболее типичные гармонические обороты В. Берковского.

Сложные размеры. Размер 4/4. Разновидности фактуры аккомпанемента четырехдольных размеров.

Песни В. Берковского: «Памяти Франсуа Рабле» (ст. Ю. Мориц), «Лошади в океане» (ст. Б. Слуцкого), «Старый друг» (ст. Е. Евтушенко), «Спляшем, Пегги, спляшем» (из шотл. нар. поэзии), «В городском саду» (ст. Б. Окуджавы), «Марк Шагал» (ст. Р. Рождественского), «Кинематограф» (ст. Ю. Левитанского), «Песня – шагом, шагом» (ст. Н. Матвеевой), «Контрабандисты» (ст. Э. Багрицкого), «Вспомните, ребята» (ст. Д. Сухарева), «Гренада» (ст. М. Светлова), «Альма матер» (ст. Д. Сухарева), «Божественная суббота» (ст. Б. Окуджавы), «Песня о собачке Тябе» (ст. Д. Сухарева), «Для того дорога и дана» (ст. Д. Сухарева), «Морская трава» (ст. Д. Сухарева), «На далекой Амазонке» (ст. Р. Киплинга, муз. В. Берковского и М. Синельникова).

Тема 11. С. Никитин

Жизнь и творчество С. Никитина. Музыка к мультфильмам и кинофильмам. Совместная работа с Т. Никитиной.

Сложные размеры. Размеры 6/8, 9/8, 12/8. Наиболее распространенные разновидности фактуры аккомпанемента в трехдольных размерах.

Песни С. Никитина: «На пристани» (ст. Э. Рязанова), «Александра» (ст. Д. Сухарева и Ю. Визбора), «Брич-Мулла» (ст. Д. Сухарева), «Последняя просьба старого лирника» (ст. В. Коротича, пер. Ю. Мориц), «На полянке» (ст. Ю. Мориц), «Сон об уходящем поезде» (ст. Ю. Левитанского), «Пони» (ст. Ю. Мориц), «На этом

береге туманном» (ст. Ю. Мориц), «Когда мы были молодые» (ст. Ю. Мориц), «Девочка и пластилин» (ст. Н. Матвеевой), «Очень вкусный пирог» (ст. Д. Хармса), «Резиновый ежик» (ст. Ю. Мориц), «Снег идет» (ст. Б. Пастернака), «Огромный собачий секрет» (ст. Ю.Мориц), «Помяни поэта» (ст. Г. Букаловой), «Диалог у новогодней елки» (ст. Ю. Левитанского), «Пароход» (ст. Д. Сухарева), «Две женщины» (ст. Д. Сухарева), «Под музыку Вивальди» (ст. А. Величанского, муз. С. Никитина и В. Берковского), «Я к вам травою прорасту» (ст. Г. Шпаликова).

Тема 12. Ю. Кукин, В. Туриянский, А. Крупп

Туристская песня от истоков до настоящего времени. Творчество Ю. Кукина. Туристские, лирические и сатирические песни В. Туриянского. Жизнь и творчество А. Круппа.

Септаккорды, их строение и обозначение. Малый мажорный и малый минорный септаккорды, аппликатура наиболее распространенных.

Песни Ю. Кукина: «За туманом», «Темиртау», «Волшебник», «Париж», «Город», «Говоришь, чтоб остался я», «Поезд», «Гостиница», «Маленький гном», «30 лет», «Сумерки», «А все-таки жаль», «Остается».

Песни В. Туриянского: «Геофизическое танго», «Не хватает времени», «Монтана», «Как птицы в непогоду», «Стаканчики граненые», «В который раз окраины России».

Песни А. Круппа: Следы ровестников», «Хочется жить», «Что я натворил», «Зови», «Сто дорог», «Десять звезд», «Песня о песнях», «Заморозки».

Тема 13. Е. Клячкин

Жизнь и судьба Е. Клячкина. Лирическая поэзия Е. Клячкина. Стилистика его творчества.

Септаккорды, их строение и обозначение. Большой мажорный и уменьшенный септаккорды, аппликатура наиболее распространенных.

Песни Е. Клячкина: «Не гляди назад», «Песня о правах», «Поздняя цыганочка», «Мокрый вальс», «Моим ровестникам», «Вальс лестницы», «Ни о чем не жалеть», «Утренняя песенка», «Псков», «Россия – название женское», «Две девочки», «Детский рисунок», «Письмо римскому другу» (ст. И. Бродского).

Тема 14. В. Егоров

Творчество В. Егорова. Тематика и стилистика его песен.

Знаки сокращения нотного письма. Самостоятельное построение аппликатуры аккордов.

Песни В. Егорова: «Неунывающая песня», «Дожди», «Пьяная песенка», «Друзья уходят», «Облака», «Ночь в Велене», «Песня о моих прадедах», «Монолог сына или Детская воздухоплавательная», «Осенний реквием», «Посвящение Сервантесу», «Южный романс», «Мы купались неглиже», «Монолог дочки или Песенная иллюстрация к проблеме акселерации», «Фотография наркома».

Тема 15. В. Ланцберг

Особенности поэтики В. Ланцберга. Стилистика и особенности гармонического языка его песен.

Основы гармонической функциональности. Тоническая, субдоминантовая и доминантовая функции. Основные трезвучия и септаккорды.

Песни В. Ланцберга: «Другой Серж спит и поет песенку самому себе», «Зеленый поезд», «Неуверенный монолог», «Сверим наши песни», «Кошачий вальс», «Пора в дорогу, старина», «Я не знаю, что делать», «Синева», «Трава забвения», «Трубач», «Ухожу в листопад», «Вместо исповеди», «Песенка о голове», «Не спеши трубить отбой», «Трубачи», «Кривой сучок», «Трава».

Тема 16. 70-е – 90-е годы. «Первый круг»

Авторская песня в 70-е – 90-е годы. Движение КСП. Фестивали авторской песни.

Объединение авторов «Первый круг».

Игра аккомпанемента в менее распространенных тональностях. Использование приема «барре» и каподастра. Начальные навыки транспонирования.

Песни для прослушивания и разучивания: «На отъезд друзей» (Н. Сосновская), «Ветренная босса-нова» (Н. Сосновская), «Жестокие дети» (В. Бережков), «Соломинка» (В. Бережков), «Тайнинка» (В. Бережков), «Баллада о несчастном скрипаче» (М. Кочетков), «Шарманщик» (М. Кочетков), «Плач» (В. Капгер), «А мне хоть раз в году» (В. Луферов), «Музыкант» (В. Луферов), «Листопад» (В. Луферов), «Песня о чудаке» (В. Луферов), «Красный, синий, голубой» (В. Луферов), «Шляпа» (В. Луферов), «Песня новоявленного матроса» (В. Луферов), «Романс» (А. Мирзаян), «Письмо римскому другу» (ст. И. Бродского, муз. А. Мирзаяна), «Одному тирану» (ст. И. Бродского, муз. А. Мирзаяна), «Воспоминание о 60-х» (А. Мирзаян).

Тема 17. В. Матвеева

Жизнь и творчество В. Матвеевой. Загадка поэтического предвидения. Особенности стилистики.

Особые виды ритмического дробления. Транспонирование.

Песни В. Матвеевой: «Песенка про черную гуашь и про надежду», «Я откачалась на трапеции», «Ах, разбудили меня, разбудили», «Детство», «Зеленый чай», «Прогулка по городу», «Уист-уи» (ст. У. Макдональда, пер. М. Кудинова), «Золушка» (ст. Д. Самойлова), «Колыбельная с миражами», «Облетаю», «Ты научись все уметь», «Я так хочу весну», «Поздравление с весной».

Тема 18. А. Суханов

Песни А. Суханова на свои стихи и стихи различных поэтов. Наиболее характерные мелодические и гармонические обороты.

Понятие отклонения. Побочные доминанты. Использование уменьшенных септаккордов и субдоминанты с секстой при отклонении.

Песни А. Суханова: «Апрель», «Моя звезда» (по ст. И. Анненского), «Можжевеловый куст» (ст. Н. Заболоцкого), «Зеленая карета» (ст. О. Дриза), «В деревянном башмаке» (нар. норв. ст.), «Колокольчик», «Про Пера» (норв. нар. ст.), «Карусель», «Остров Шикотан», «Стезя» (ст. В. Набокова), «Неоконченная песня», «В саду» (ст. П. Верлена), «Как незаметно день за днем», «Светский романс», «Баня» (ст. С. Маршака), «Уезжаю в Ленинград» (ст. И. Уткина), «Душевная» (ст. Н. Рубцова).

Тема 19. А. Розенбаум

Бабелевская тематика в песнях А. Розенбаума. Военные, лирические песни. Песни, посвященные Ленинграду. Особенности музыкального языка А. Розенбаума.

Аккорды доминантовой группы. Нонаккорды. Песни А. Розенбаума: «По дороге жизни», «Бабий яр», «Вальс-бостон»,

«Извозчик», «Возвращение в город», «Размышление на прогулке», «Гроздья рябины», «Налетела грусть», «На войне, как на войне», «Вальс на плоскости», «Есаул молоденький», «Жеребенок», «Казачья», «На Дону, на Доне», «Голубица», «Осенняя охота», «Глухари», «Гоп-стоп».

Тема 20. Авторский дуэт Вадима и Валерия Мищук

Дуэты в авторской песне. Творчество Валерия Мищук. Особенности исполнительского стиля.

Аккорды субдоминантовой группы. Двойная доминанта, септаккорд II ступени, неаполитанская субдоминанта. Использование мелодической субдоминанты в миноре. Принципы выбора аккордов функциональной группы.

Песни В. Мищук: «Блудный сын» (ст. Б. Слуцкого), «Человеку живется горько» (ст. Ю. Левитанского), «Скоро будем дома» (ст. Д.

Сухарева), «Королева Анна» (ст. Д. Самойлова), «Посвящение уходящему» (ст. Б. Чичибабина), «Дорога-разлука» (ст. Н. Рубцова), «Не поговорили» (ст. Ю. Левитанского), «Осень» (ст. Ю. Мориц), «Ночной дождь» (ст. А. Тарковского), «Ступеньки» (ст. И. Иртеньева), «Уезжаем» (ст. Л. Сергеева), «Муха» (ст. Л. Сергеева), «Пароход» (ст. Л. Сергеева).

Тема 21. Л. Сергеев

Стихи и песни Л. Сергеева. Работа на телевидении. Шуточные песни. Военные песни.

Техника мелодизации баса. Использование секундаккордов. Кадансовый квартсекстаккорд. Запись басового голоса при буквенно-цифровых обозначениях. Распространенные обороты.

Песни Л. Сергеева: «Колоколенка», «Детство», «Я и другие», «Зуб мудрости», «Ах, какая девушка», «Песня-память», «А я на митинги хожу», «Колыбельная оратория для солиста с хором», «Выхожу ввечеру с пулеметом», «Зеленое небо», «Китай», «Караван», «Толстые», «Свадьба» 1, 2, 3, «Я встречаюсь с друзьями».

Тема 22. О. Митяев

Творчество О. Митяева. Сотрудничество с К. Тарасовым. Особенности музыкальной стилистики.

Аккорды с альтерированными, добавленными и заменными тонами. Аппликатура, буквенно-цифровое обозначение.

Песни О. Митяева: «Как здорово», «Родильный дом», «Таганай», «Мой отец», «В осеннем парке», «Провинциальная история», «Кандалакша», «Соседка», «В темной комнате», «Давай с тобой поговорим», «С добрым утром, любимая», «Лето – это маленькая жизнь», «Вечная история», «Дует ветер», «Домик на юге Германии», «Москвичка».

Тема 23. А. Иващенко и Г. Васильев

Дуэт А. Иващенко и Г. Васильева, особенности их музыкального и исполнительского творчества. Стилистическое многообразие авторской песни.

Особые приемы игры. Распространенные мелодические обороты. Флажолеты.

Песни А, Иващенко и Г. Васильева: «Приходи ко мне, Глафира» (Г. Васильев), «В аэропорту Минводы» (А. Иващенко), «Метрополитен» (А. Иващенко), «Кладут асфальт» (А. Иващенко), «Как мы строили навес на даче у Евгения Ивановича» (А. Иващенко, Г. Васильев), «Не договаривая фразы» (ст. Г. Чмеревой, муз. Г. Васильева), «Баланда о селедке» (А. Иващенко, Г.

Васильев), «Время» (А. Иващенко, Г. Васильев), «Мой милый» (А. Иващенко), «Песня про тесто» (Г. Васильев и Б. Бурда), «Альмаматерь» (Г. Васильев), «Сказание о новых временах в селе Непутевке» (А. Иващенко и Г. Васильев), «Шипучее вино» (А. Иващенко и Г. Васильев), «Дворник Степанов» (А. Иващенко и Г. Васильев), «Бережкарики» (А. Иващенко и Г. Васильев).

Тема 24. М. Щербаков

Романтическая поэзия М. Щербакова. Особенности поэтической и музыкальной стилистики. Гармонические обороты с использованием аккордов мажоро-минора в песнях М. Щербакова.

Использование в аккомпанементе усложненной аккордики, характерной для джазовой музыки. Аппликатура наиболее распространенных аккордов.

Песни М. Щербакова: «Шансон», «Вишневое варенье», «18-й февраль», «Люди сухопутья», «Кораблик», «Крым 1», «Капитан бравый», «Южный ветер», «Колыбельная», «Душа», «Рисунок», «Фиалковый букет», «Баб-эль-Мандебский пролив», «Настасья», «Колеса», «Частушки», «Прощальная» 1, 2, «Мое королевство».

Тема 25. Авторская песня в Сибири

Движение авторской песни в Сибири. Зарождение и развитие клубов СП, региональные фестивали. Авторы Сибири и Алтая. Творчество С. Матвеенко, И. Орищенко и др.

Основы ансамблевого исполнительства. Переложение одноголосной мелодии для двух и более голосов. Использование различных инструментов в ансамбле.

Песни С. Матвеенко: «Разговор о Сибири», «Краски», «Старый трамвай», «Хочу я в небо», «Кони», «Гилевка», «Паровоз», «Вороненок», «Снежная королева», «Старая пластинка», «Белая ворона», «Вот и все», «Провинция».

Песни И. Орищенко: «Взять до Москвы билет», «Апрель», «Нетелефонный разговор», «Валенки», «Домовой», «Домовой для взрослых», «Тет-а-тет», «Песенка прочих».

Песни других авторов: «Листья мокли» (ст. Ю. Левитанского, муз. Е. Сельца), Трамваи подорожали» (В. Болотин), «Травушка» (В. Болотин), «Ванька Жуков» (Н. Шипилов), «После бала» (Н. Шипилов), «Всему времечко свое» (ст. Б. Окуджавы, муз. В. Иванова), «Под занавес лета» (ст. П. Вегина, муз. В. Иванова), «Золото» (В. Мордвинов), «Я в шуме дождя» (В. Мордвинов), «Гастроном под шпилем» (А. Хижняк).

Список литературы

1. Авдеева А. Что-то слышится родное. // Искусство в школе. – М., 1997, № 5. – с. 20 – 29.

2. Авторская песня. – М., 1998. 3. Авторская песня: пути и перепутья. // Советская музыка. – М., 1988, № 6. – с. 28 – 36.

4. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. – М., 1983.

5. Андреев Ю. А. Наша авторская…: История, теория и современное состояние самодеятельной песни. – М., 1991.

6. Андреев Ю. А., Вайнонен Н. В. Наша самодеятельная песня. – М., 1983.

7. Астахов А. П. Всего лишь несколько аккордов: Подбор по слуху аккомпанемента. – М., 1996.

8. Визбор Ю. И. Верю в семиструнную гитару / Сост. А. Азаров. – М., 1997.

9. Визбор Ю. Когда все были вместе: Сб. / Сост. Сухарев Д. А. – М., 1989.

10. Визбор Ю. И. Сад вершин: Сб. / Сост. Беленький Л. П. и Шипов Р. А. – М., 1988.

11. Владимирский С. Н. Гитара для всех. – М., 1994.

12. Возьмемся за руки, друзья! / Авт. – сост. Беленький Л. П. – М., 1990.

13. Галич А. Возвращение. – Л., 1990.

14. Галич А. Генеральная репетиция. – М., 1991.

15. Галич А. Избранные стихотворения: Сб. / Сост. Шаталов А. – М., 1989.

16. Городницкий А. М. Острова в океане: Сб. песен. / Сост. Щербакова В. – М., 1993.

17. Егоров В. Песни: Сб. / Сост. Финошина Ю. – М., 1990.

18. Ким Ю. Обращена к человеку. // Советская музыка. – М., 1988, № 8. – с. 25 – 28.

19. Ким Ю. Ч. Творческий вечер. – М., 1990.

20. Клячкин Е. Не гляди назад: Песни. – СПб, 1994.

21. Люди идут по свету: Книга-концерт. / Сост. Беленький Л. П. и др. – М., 1989.

22. Манилов В. Учись аккомпанировать на гитаре: Беседы в занимательной форме о том, как овладеть техникой эстрадного аккомпанемента на шестиструнной гитаре. – Киев, 1986.

23. Манилов В., Молотков В. Техника джазового аккомпанемента на шестиструнной гитаре. – Киев, 1988.

24. Матвеева В. И. Обращение к душе: Сб. / Сост. Иванова В. А. и др. – М., 1990.

25. Мир гитары. – М., 1994. 26. Наполним музыкой сердца. Антология авторской песни: Сб. /Сост. Шипов Р. А. – М., 1989.
27. Песни Булата Окуджавы: Сб. / Сост. Шилов Л. – М., 1989.
28. Савченко Б. А. Авторская песня. – М., 1987.
29. Смех сквозь струны. – М., 1995.
30. Среди нехоженых дорог одна – моя: Сб. туристских песен. – М., 1989.
31. Томенчук Л. Прошла пора вступлений и прелюдий. // Музыкальная жизнь. – М., 1989, № 13. – с. 12 – 13.
32. Щербиновская Е. В. Концерт. – М., 1991.